

LatAm
cinema★com

REVISTA DIGITAL #22, DIC 2016

ANIMACIÓN LATINOAMERICANA:

LA FÁBRICA SILENCIOSA

ELIOT W. FORD

LAS N° 1 DE 2016

BRASIL

OS DEZ MANDAMENTOS

11,3 MILLONES 28/1/16

MEXICO

¿QUÉ CULPA TIENE EL NIÑO?

5,9 MILLONES

DIAMOND, 12/5/16

ARGENTINA

ME CASÉ CON UN BOLUDO

1,9 MILLONES

DISNEY

17/3/2016

CHILE

SIN FILTRO

1,2 MILLONES

BF DISTRIBUTION

7/1/16

COLOMBIA

UNO AL AÑO NO HACE DAÑO 2

1,2 MILLONES

CINE COLOMBIA

24/12/15

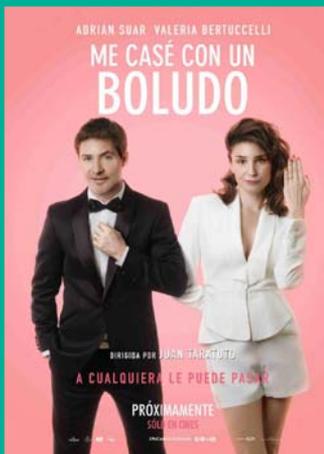
PERÚ

LOCOS DE AMOR

1,2 MILLONES

NEW CENTURY

5/5/16

VENEZUELA
EL MALQUERIDO
317.544
CINES UNIDOS
8/12/15

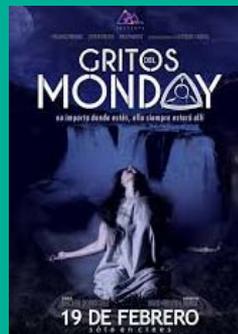
COSTA RICA
ENTONCES NOSOTROS
116.800
ROMALY
12/5/16

HONDURAS
HISTORIA DE HÉROES
79.000
OTRO NIVEL
18/8/16

PARAGUAY
GRITOS DEL MONDAY
32.400
IND.
1/4/2016

PANAMÁ
EL CHEQUE
22.700
PROLAT
14/4/16

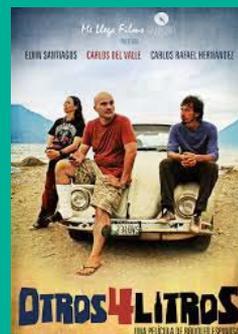
URUGUAY
MARAMA Y ROMBAI. EL VIAJE
13.000
DISPEL
23/6/2016

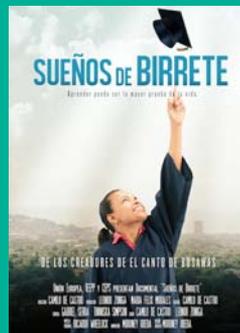
BOLIVIA
LA HERENCIA
11.700
DISTRIFILMS
14/1/2016

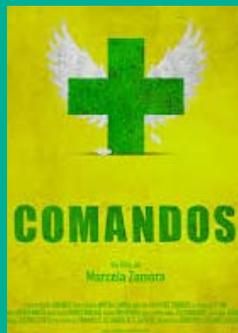
GUATEMALA
OTROS 4 LITROS
2.600
IND.
29/9/16

NICARAGUA
SUEÑOS DE BIRRETE
2.200
IND.
10/3/16

EL SALVADOR
COMANDOS
420
IND.
6/10/16

ECUADOR
SIN MUERTOS NO HAY CARNAVAL

FESTIVAL DE MÁLAGA

CINE EN ESPAÑOL

17-26 MARZO 2017

**Un festival abierto al
cine iberoamericano**

ORGANIZA

INSTITUCIÓN
PATROCINADORA

PATROCINADORES
OFICIALES

ATRESMEDIA

Cruzcampo

SUR

ANIMACIÓN EN LATINOAMÉRICA:

LA FÁBRICA SILENCIOSA

En 2017 se cumple el centenario de “El apóstol”, el primer largometraje de animación latinoamericano y al que se le atribuye también ser pionero en el mundo. Cien años después de aquel film dirigido por el italo-argentino Quirino Cristiani, la animación regional se encuentra realizando un mínimo de 85 largos en diversas etapas. Pero con sus extensos procesos, los elevados presupuestos, el carácter introvertido de gran parte de los artistas, la ausencia de elencos reconocidos y el mito de estar únicamente dirigida a público infantil, se produce en silencio. LatAm cinema analiza el panorama actual del cine latinoamericano de animación. Por Marta García.

Artista de la portada: Nelson Luty

Reconocida con el Cóndor de Plata 2012 a la Mejor Trayectoria, la mano del argentino Nelson Luty está detrás del arte de “Metegol”, “Ratón Pérez”, “El arca de Noé” o “Gaturro”, entre otros filmes recientes, además de innumerables cómics internacionales. Ahora, desde su estudio Luty Art Studio, participa en varios largometrajes regionales, incluyendo el chileno “Homeless”, el brasileño-argentino “Nina”, el colombiano “Len y el canto de las ballenas” o el mexicano “La marca del jaguar”.

Los territorios con mayor producción de *live-action* son también los más dinámicos en lo que se refiere a animación. Brasil es uno de los más activos con una treintena de largometrajes en diferentes fases de desarrollo gracias, en parte, a la fuerte apuesta del Programa Todas as Telas impulsado por la agencia nacional del cine ANCINE, que ha apoyado la financiación de “Minhocas 2”, “Um pinguim tupiniquim”, “A cidade dos piratas” o “Bob Cuspe - nós não gostamos de gente”, entre otros títulos en desarrollo que marcarán un nuevo camino en la animación nacional. De las 792 películas brasileñas estrenadas entre 2008 y 2015 solo el 1,4% eran animados, según un estudio reciente realizado por la APRO, Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais y el Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. “En 2017 completamos 100 años de actividad con el corto ‘O Kaiser’ de Seth como marco cero, pero recién tuvimos series brasileñas en televisión en 2006. Esa es nuestra paradoja: a pesar de tener una larga historia, estamos apenas en el comienzo de una industria”, explica Arnaldo Galvão, representante de ABCA, Asociación Brasileña de Cine de Animación. A pesar de encontrarse en una fase embrionaria, la animación del gigante brasileño ya es reconocida a nivel internacional con producciones como “O menino e o mundo” o “Uma história de amor e fúria”, títulos que cosecharon premios en festivales de todo el mundo. No obstante, los laureles no sirvieron en ninguno de los dos casos para superar los 35 mil espectadores en salas brasileñas; mientras que “Minhocas”, filme de *stop-motion* distribuido por Fox, al-

canzó los 125 mil; siendo uno de los largos animados más taquilleros de los últimos años, lo que pone de manifiesto la distancia con la imagen real.

Uno de los escenarios más alentadores en términos de

público lo encontramos en México, donde la animación ha protagonizado varios de los últimos éxitos de taquilla. En 2015, “Un gallo con muchos huevos” fue el filme mexicano más visto superando los 4 millones de espectadores, siendo la animación más exitosa de la última década y situándose en el séptimo puesto del *top 30* de la taquilla nacional, en el que aparecen además otros cuatro títulos animados, según datos de Canacine, Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. El fenómeno Huevocartoon y el estudio más sólido de la región, Anima Estudios, han sembrado el camino con obras como “Don Gato” -*remake* de la propiedad estadounidense “Top cat”- o la saga de “Las leyendas”, entre otros títulos. Con ese fértil panorama, hoy se producen una veintena de largometrajes tanto en los estudios ya establecidos como en el ámbito independiente, donde nombres como Luis Téllez o René Castillo trabajan en lo que serán sus debuts en largo. Pero a pesar de tener talento y la confianza del público, el sector no encuentra apoyos en los fondos públicos. “Es una industria probada, que genera empleos de alto valor agregado, que emplea a artistas de todo tipo durante un período más largo de tiempo, y que además, genera ingresos en ta-

quilla. Se tendrían que aumentar los apoyos al sector, no es posible que la animación compita por los mismos incentivos y términos que el cine de ficción o documental”, apunta José Iñesta,

Anida y el circo flotante

director del certamen de animación Pixelatl e impulsor del sector mexicano en el ámbito internacional.

Con “Metegol”, la animación argentina se posicionó a nivel internacional y fue la película más taquillera de 2013 superando los dos millones de espectadores -número que se multiplicó tras su estreno en más de 20 países. No obstante, tras el éxito de Campanella, el siguiente estreno nacional será en 2017, cuando llegará a salas “Anida y el circo flotante”, nuevo trabajo 2D de Lilita Romero. Ese silencio de cuatro años en las salas busca ser acortado a través el nuevo Plan de Fomento del INCAA, cuya nueva dirección discrimina por primera vez las particularidades de la animación y mantiene los estímulos a la televisión digital, que este año profundizó su relación con el sector de la animación, abriendo concursos para desarrollo y producción de series y series web. En la actualidad, al menos cuatro estudios trabajan en la próxima camada de películas argentinas: “Dalia y el libro rojo”, “Kiribati”, “Gilgamesh” y “Quixote’s”.

El Oscar para el corto “Historia de un oso” significó un antes y un después en la animación de Chile, donde el primer largometraje, “15.000 dibujos”, data de 1942. El siguiente hito se dio en la década del 2000, cuando Alejandro Rojas estrenó “Ogú y Mampato en Rapa Nui”, el trabajo chileno más exitoso de 2002 con más de 300 mil espectadores. En 2007 se estrenó el último filme animado, “Pulentos, la película”; y en la actualidad el sector trabaja en el desarrollo y producción de siete largos: “Nahuel y el libro mágico”, “Ho-

Historia de un oso

meless”, “El ojo del gato”, “Metamorfo”, “Mango Brothers” y “La casa lobo”. Además, el oscarizado corto tendrá su versión en largo y ya cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).

“Los largometrajes se han reactivado después de varios años en pausa. Esto responde al trabajo sistemático que hemos realizado en conjunto con el CNCA para crear una categoría independiente para largos animados, que nos permitiera acceder a una mayor cantidad de recursos y a una extensión en los plazos de ejecución para la producción de los proyectos”, explica Pato Escala, productor de Punkrobot y presidente de Anima-chi, la Asociación Chilena de Animación.

Por su parte, Perú mantiene un modelo particular con fuerte tradición 3D que hoy desarrolla en torno a una decena de largos, entre los que destacan “Mochica”, “Imilla” “El reino entre las nubes”, “Espíritu verde” o “El rayo rojo” y el esperado “Condorito”, *blockbuster* a estrenarse en 2017 dirigido por Eduardo Schuldt y producido por Pajarraco Films. En palabras de Milton Guerrero, productor de Red Post Studio y representante de la marca sectorial Peru Animation, “las primeras películas –“Piratas en el Callao”, “El Delfín”, etc.- dieron un primer paso invaluable para nuestra industria. A partir de las esas experiencias se creó un ecosistema de artistas y profesionales preparados para la producción”. Aquellas obras de los años

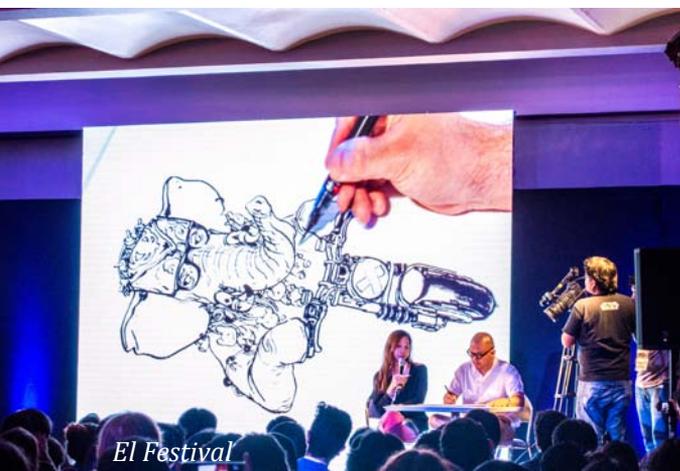
2000 sembraron también éxitos de taquilla que fueron ratificados en la década del 2010 con obras como “Los ilusionautas” o “Rodencia y el diente de la princesa”, superando en todos los casos los

Condorito

200 millones de espectadores -cifra que aún está lejos de los 3 millones de los éxitos históricos del cine peruano de imagen real.

El país andino brinda apoyo al desarrollo de filmes animados a través de la Dirección del Audiovisual (DAFO) con dos premios anuales de unos 10 mil dólares. “Los fondos peruanos han quedado muy por debajo del promedio regional, cosa que se agrava al no tener una ley de cine, pero debemos reconocer el esfuerzo de la DAFO, que viene trabajando de forma organizada y continua para traer beneficios para nuestro sector”, reconoce Guerrero, quien alude a la necesidad de convenios bilaterales de coproducción y medidas de protección e incentivo.

El que se ha establecido como paradigma en la industria regional del cine de acción real por sus políticas de fomento a través de Proimágenes Colombia, es también envidiado en lo que se refiere a animación, en tanto que se mantienen tres líneas de apoyo específicas: realización de cortos y desarrollo y producción de largos. Ese impulso se traduce en una producción actual de unos 15 proyectos de largo en diferentes fases, de los cuales al menos dos se podrán ver en 2017: “Virus Tropical” de Santiago Caicedo y “El libro de Lila” de Maritza Rincón. “Un sector que está en crecimiento necesita este acompañamiento de estímulos, pero hay que tratar de que no se conviertan en un asunto paternalista, es nuestra responsabilidad como sector aprender a caminar

y lo hemos ido logrando en cuanto a visibilidad internacional y estamos aprendiendo a hacer coproducciones”, afirma Ricardo Arce, representante de ASIFA Colombia, entidad que desde 2006 y con una treintena de asociados impulsa el crecimiento de la animación nacional. En 2015, “Sabogal” y Desterrada” fueron los únicos largos regionales en el Festival de Annecy.

Otros territorios, como Uruguay, han producido escasos pero exitosos títulos, como “Selkirk el verdadero Robinson Crusoe” de Walter Tournier -quien trabaja en el desarrollo de su próximo largo, “Pueblo chico”- o “Anina” de Alfredo Soderguit, ambos filmes nacionales más taquilleros en 2012 y 2013, respectivamente. Por su parte, en

Cuba, los Estudios de Animación del ICAIC han realizado siete largometrajes a lo largo de sus 56 años de historia, estrenando el último en 2014, “Meñique”; y en la actualidad trabajan en el desarrollo de varias series. En países como República Dominicana, Bolivia o Ecuador, la actividad comienza a dar sus primeros pasos con la producción de series y largos, la organización del sector y la capacitación de talento.

Diálogo regional y contenido propio

Por su naturaleza, los proyectos de animación presentan facilidades para realizarse en coproducción entre diversos territorios, fórmula que además es clave para el acceso a mayor financiación. Según José García Letona, productor

ejecutivo de Anima Estudios, esto es determinante, “uno de los desafíos a los que nos enfrentamos son los presupuestos a los que podemos acceder considerando el tamaño de los mercados cinematográficos latinoame-

ricanos. Pero aun así, estamos obligados a hacer producciones que por su sensibilidad y narrativa sean altamente atractivas para las audiencias regionales y/o globales. Una fórmula que nos ha resultado muy exitosa para algunos proyectos, aquellos de índole más global, es la coproducción internacional a través de la cual podemos acceder a presupuestos sustancialmente más altos”.

Para ello, agentes del sector vienen reclamando marcos de regulación y acuerdos bilaterales regionales en espacios como Anima Forum de Anima Mundi o el MAI! del Festival Chilemonos. Desde su creación en 2014, el mercado chileno ha desarrollado diferentes iniciativas con este fin, congregando en su última edición a autoridades de Chile, Perú, Brasil, Colombia y México. “El desafío actual de la región está en pensar la animación como industria y unificar criterios respecto a la forma de hacer negocios. No basta con hablar el mismo idioma, se hace necesario unificar el discurso en cuanto a industria, generar un diálogo vinculante que desemboque en la realización de coproducciones”, indica Margarita Cid, directora ejecutiva del mercado, que en 2017 hará foco en el sector canadiense tras dedicar los años previos a Brasil y Colombia.

El Festival, en México, también surge con el fin de consolidar la actividad a través del fomento de contenidos para comercializar en canales internacionales. “La industria no se crea con largometrajes. Los artistas van brincando de un largo a otro conforme se van desarrollando. Este fenómeno, aunque le da oportunidad al artista en términos de flexibilidad, no permite consolidar una industria sólida de creación de propiedades

intelectuales, pues para este modelo se requieren estudios que estén produciendo continuamente episodios y contenidos. Así que, a pesar de que cada vez tenemos más talento en México y más producciones de cine, se-

guimos sin ingresar al ámbito de las series y de la propiedad intelectual” refiere Iñesta, director del certamen que en 2016 recibió a medio centenar de *decision makers* internacionales.

Esa falta de continuidad empuja al talento a migrar al extranjero, siguiendo el camino del mexicano Jorge Gutiérrez, el brasileño Carlos Saldanha o el argentino Juan Antín; y dificultan la apropiación por parte del público de los imaginarios propios. “Muchas productoras han hecho un gran esfuerzo por crear series para recuperar un espacio en la televisión chilena. Por este motivo el fondo del Consejo Nacional de Televisión ha impulsado la producción de este tipo de series a través de su fondo de fomento, pero aún falta que existan los espacios en televisión para que los programas tengan continuidad y permitan la creación de audiencia”, señala el representante de Animachi. También en Brasil la sostenibilidad se identifica como un reto, “tenemos productores que ya hicieron 104 films de 13 minutos que precisan producir una o dos temporadas más para consolidarse en el mercado y no perder la posición”, sostiene Galvão.

En vías de afianzarse como industria, y con una veintena de festivales dedicados a la animación, el sector también empieza a ganar espacios en los mercados regionales que ya incorporan programas específicos, como es el caso del BAM, Industria Guadalajara, Rio Content Market o Ventana Sur.

Pato Escala, productor y presidente de Animachi

José Iñesta, director de El Festival – Pixelatl

MEMORIOS

4M*!*!

MERCADO ANIMACIÓN INDUSTRIA

Santiago, 11 al 13 de mayo 2017

www.mai.cl - @mercadoanimacionindustria - #MAI!2017

EL CINE LATINOAMERICANO
DE ANIMACIÓN QUE SE VIENE

PROYECTOS A TENER EN CUENTA

LatAm cinema selecciona diez largometrajes de animación en desarrollo que hoy se producen en el silencio de los estudios de la región y que serán estrenados a partir de 2017. Una nueva generación de filmes animados latinoamericanos que fortalecerán la construcción de los imaginarios colectivos a través de universos particulares y propios creados en 2D, 3D y *stop motion*.

Selección: Marta García

VIRUS TROPICAL

SANTIAGO CAICEDO
(COLOMBIA, FRANCIA)

TIMBO ESTUDIO, IKKI FILMS

2D
95 MIN
2017
EN POSTPRODUCCIÓN

Ópera prima del cineasta colombiano. Sólida estética 2D en blanco y negro para esta adaptación de la exitosa historieta homónima de la colombo-ecuatoriana PowerPaola que ha sido editada en todo el continente, así como en España, Francia y Estados Unidos. El Persépolis latinoamericano llega a salas en 2017.

INZOMNIA

LUIS TÉLLEZ (MÉXICO)

INZOMNIA ANIMACIÓN

STOP MOTION
90 MIN
2018

EN PREPRODUCCIÓN

Debut en largo de uno de los grandes nombres del stop-motion mexicano. "Inzomnía" es una película fantástica y distópica que reúne en el equipo a profesionales nacionales como Karla Castañeda con artistas internacionales de la técnica cuadro a cuadro.

DALIA Y EL LIBRO ROJO

DAVID BISBANO (ARGENTINA/PERÚ)

VISTA SUR FILMS, GOLEM STUDIO,
FELIPE PRODUCCIONES, FILMSHARKS INT.

TÉCNICA MIXTA
85 MIN
2018
EN PREPRODUCCIÓN

El director de “Rodencia y el diente de la princesa” trabaja ahora en “Dalia y el libro rojo”, una entrañable historia para toda la familia con una innovadora técnica mixta que combina CGI con escenarios, texturas e iluminación propias del stop-motion. Un homenaje a los personajes que mueren en los procesos creativos que inicia rodaje en enero de 2017.

BOB CUSPE NÓS NÃO GOSTAMOS DE GENTE

CÉSAR CABRAL (BRASIL)

COALA FILMES

STOP MOTION
90 MIN
2019
EN PRODUCCIÓN

César Cabral, icono del stop-motion brasileño, filma su debut en largometraje tras sus multipremiados cortos. Cabral reúne al personaje de cómic Bob Cuspe, un punk superviviente, y a su creador, el escritor de historietas Angeli, en una comedia lírica y surreal doblada por Milhem Cortaz, Paulo Miklos, Grace Gianoukas y el propio Angeli.

ANA Y BRUNO

CARLOS CARRERA (MÉXICO)

LO COLOCO FILMS, ÍTACA FILMS,
ALTAVISTA FILMS, ANIMA ESTUDIOS, FIVE 7
MEDIA, ARGOS SERVICIOS INFORMATIVOS

3D
90 MIN
2017
FINALIZADA

Uno de los filmes regionales más esperados que, tras varios años de desarrollo, tendrá su estreno en 2017. Una película familiar protagonizada por Ana y sus amigos fantásticos supone el regreso a la animación de Carlos Carrera, Palma de Oro en Cannes con el corto animado “El héroe”.

NAHUEL Y EL LIBRO MÁGICO

GERMÁN ACUÑA
(CHILE/ BRASIL)

CARBURADORES, PUNKROBOT
ESTUDIO, RED ANIMATION STUDIOS

2D
100 MIN
2018
EN PREPRODUCCIÓN

Producida por Pato Escala, productor del ganador del Oscar “Historia de un oso”, “Nahuel y el libro mágico” propone una historia 2D ambientada en el universo cultural y natural del mágico archipiélago de Chiloé. Ópera prima del cineasta chileno a estrenarse en 2018.

DÍA DE MUERTOS

CARLOS GUTIÉRREZ
(MÉXICO/ESPAÑA/PORTUGAL)

METACUBE TECNOLOGÍA Y
ENTRETENIMIENTO, FICCIÓN
PRODUCCIONES, LIGHTBOX

3D
90 MIN
2017
EN PRODUCCIÓN

Una de las leyendas más icónicas del territorio azteca sirve de musa a este filme, que se ambienta en un universo 3D de pura idiosincrasia mexicana. El que será el debut de Carlos Gutiérrez ya tiene fecha de estreno en México: 3 de noviembre de 2017.

EL LIBRO DE LILA

MARCELA RINCÓN
(COLOMBIA/URUGUAY)

FOSFENOS MEDIA, PALERMO ESTUDIO

2D
75 MIN
2017
EN POSTPRODUCCIÓN

La primera película de animación caleña. Un filme que combina técnica 2D y 3D para contar una historia familiar ambientada en Cali que se nutre de otros paisajes naturales de Colombia. Opera prima de Marcela Rincón, directora de la serie "Guillermina y Candelario".

MOCHICA

LUIS ÁNGEL Y MAURICIO ESPARZA
(PERÚ/ VENEZUELA/ BRASIL)

CARACOLES ESTUDIO - POLIRAMA,
RED ANIMATION STUDIOS,
CROMAUNO AUDIOVISUALES

3D
80 MIN
2017
EN PRODUCCIÓN

Tras realizar varios cortometrajes, los hermanos Esparza rescatan el Imperio Mochica del año 600 d.c. para desarrollar su primer largometraje animado. Con Magaly Solier y Marcello Rivera prestando su voz a los protagonistas, "Mochica" se verá en salas a finales de 2017.

NIMUENDAJÚ

TANIA ANAYA (BRASIL/ALEMANIA)

ANAYA PRODUÇÕES, CINE ZEBRA

2D
80 MIN
2019
EN PREPRODUCCIÓN

El primer largometraje de animación mineiro es 2D, se sirve de referencias reales de imágenes y sonido y será distribuido por Vitrine Filmes. Un viaje por los pueblos indígenas basado en la historia del alemán Curt Nimuendajú – en guaraní, aquel que se abre su propio camino en el mundo-, quien desde 1903 hasta su muerte estudió las comunidades originarias de Brasil.

FILMM LATAM

¡Te invita a la acción!

La única publicación con las estadísticas semanales de Box Office en América continental, España y UK al alcance de tu mano.

Contáctanos al mail infomx@rentrak.com para mayor información.

RENTRAK IS NOW COMSCORE.

comscore.com • learnmore@comscore.com

LatAm
cinema★.com

LatAm cinema es un plataforma de información especializado en la industria cinematográfica latinoamericana. Dirigido a profesionales del sector y al público en general interesado en el cine latinoamericano, nuestras revistas digitales ofrecen, junto con nuestra página web, información clave para descubrir e impulsar nuevos proyectos y negocios cinematográficos, así como para ampliar la red de contactos profesionales en el continente americano. Con su sede en Montevideo, LatAm cinema cuenta con una red de colaboradores residentes en Santiago de Chile, Bogotá, Madrid y París.

www.latamcinema.com

Suscríbete a nuestro newsletter semanal en www.latamcinema.com/suscribase
Síguenos en internet, en [f/LatAmCinema](https://www.facebook.com/LatAmCinema),
en [@LatAmcinema](https://twitter.com/LatAmcinema) o personalmente
en los diversos festivales y mercados
en los que estamos presentes.

LatAm cinema e-magazine. Diciembre de 2016
Dirección: Gerardo Michelin (gerardo@latamcinema.com)
Redactora jefe: Cynthia García Calvo
Redacción: Marta García, Micaela Domínguez Prost,
Andrés D'Avenia
Colaboración especial: Emilio Mayorga
Diseño: venado - www.venadoweb.com

Agradecemos la colaboración de José Bermúdez, Yenny Chaverra, Juan Carlos Domínguez, Mariana Dratovsky Azevedo, Karen Halley, José Iñesta, Álex Kong, Nelson Luty, Alejandro Martínez López, Daniel Maron, Rubia Mazzini, Federico Moreno Breser, Isabella Parra, Marcelo Quesada, Natalia Ames Ramello, Gabriela Sabaté, Lucas Sena, Gonzalo Sosa, Luis Téllez, Claudia Triana de Vargas y Luis Vargas.

Reconocimiento-NoComercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)

LUZ, CÁMARA Y LOCACIÓN!

Ven a descubrir las mejores locaciones y equipos de estándar internacional.

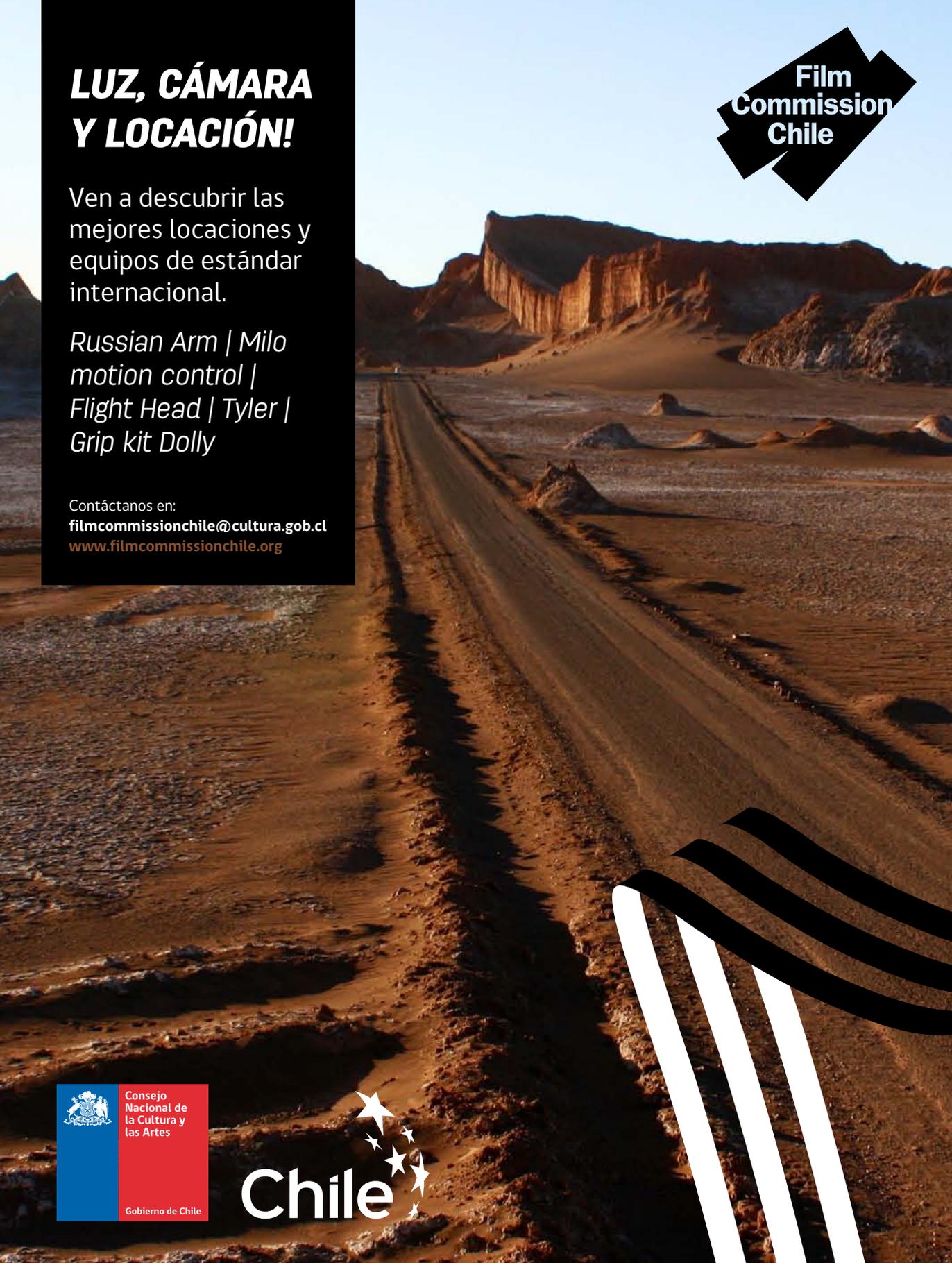
*Russian Arm | Milo
motion control |
Flight Head | Tyler |
Grip kit Dolly*

Contáctanos en:
filmcommissionchile@cultura.gob.cl
www.filmcommissionchile.org

Film
Commission
Chile

Chile

BALANCE 2016

UN AÑO DE CINE, SEGÚN LAS AUTORIDADES LATINOAMERICANAS

Por cuarto año consecutivo, LatAm cinema le toma el pulso al cine latinoamericano con este balance de las autoridades cinematográficas de la región. Los textos, que surgen de las respuestas a dos preguntas planteadas a los responsables de la política audiovisual de 15 países*, sirven tanto para conocer los principales logros del año que está por terminar, así como los desafíos que enfrenta cada país para 2017. Juntos, nos ofrecen una fotografía del espacio latinoamericano, una región con países con tanto y tan poco en común.

Una vez consolidada la producción –las cifras suman más de 500 películas nacionales estrenadas en los 12 países que respondieron a nuestras preguntas–, los desafíos parecen pasar por la circulación, la presencia en la ventana digital, la formación de público, la ampliación de los recursos económicos y la adaptación del marco legal, entre otros.

Como nota a destacar, este año se suma por primera vez Argentina, una de las cinematografías de referencia de la región cuya participación enriquece significativamente este informe. También celebramos la incorporación de Costa Rica, cuyo balance refleja la efervescencia que está viviendo el cine de este país centroamericano. En este artículo, presentamos un resumen de los textos enviados por cada autoridad, que se pueden leer completos en nuestra página web.

Entrevistas: Gerardo Michelin (* Este año no han respondido a nuestra solicitud Bolivia, Cuba y Paraguay.)

ALEJANDRO CACETTA

Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)

Como Presidente del INCAA, el balance es altamente positivo, ya que hemos iniciado los programas y acciones que nos permitirán alcanzar en los próximos años los objetivos planteados, principalmente relacionados a:

- » lograr la difusión y exhibición de nuestra ecléctica producción.
- » la sinergia iniciada respecto a los planes de fomento de cine, televisión y otros medios, como así también la re-estructuración interna del Instituto.
- » el lanzamiento del programa “Las escuelas van al cine” relacionada con la generación de audiencias, realizado a partir del convenio firmado con el Instituto Francés y el Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC).
- » la federalización de la producción y exhibición, con los concursos de TV lanzados y el nuevo plan de fomento.

» la exitosa y continua participación internacional.

A modo de resumen, a noviembre de 2016 llevamos estrenadas 163 películas argentinas, cifra que representa el 43% del total. De las películas argentinas estrenadas, 121 (69 ficción, 13 documentales y 39 documentales digitales) recibieron el apoyo del INCAA. La participación de mercado de films nacionales en total de espectadores de cine es del 15%.

Respecto a los principales desafíos que enfrenta nuestra industria para el año entrante, tenemos que consolidar los ejes planteados en el primer punto, principalmente relacionados con la generación de audiencias, el relanzamiento de las pantallas públicas del organismo y la entrada en vigencia del nuevo plan de fomento cinematográfico y los concursos de TV.

15
anos

MANOEL RANGEL
Director-presidente
de la Agência Nacional
do Cinema de Brasil

MARTÍN RODRÍGUEZ, Secretario
Ejecutivo del Fondo de Fomento
Audiovisual perteneciente al Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.

2016 fue un año muy positivo para el audiovisual brasileño. Mantuvimos la curva de crecimiento que estábamos experimentando en los últimos años.

El mercado de salas de cine creció más de 10% en términos de entradas vendidas, sumando 166 millones de *tickets* vendidos hasta noviembre, más de lo se vendió en 2015 durante el mismo periodo (152 millones). Así que este año nos encontramos en una mejor situación. Respecto al cine nacional, las películas brasileñas han vendido más de 24,7 millones de entradas y llegamos a noviembre con un 14,9% de *market share* y 127 películas estrenadas.

El sector audiovisual sigue teniendo buenos resultados, sigue creciendo y enfrentando sus problemas históricos, a pesar de que el país vive una situación de crisis económica y de gran inestabilidad política. En 2016 el parque de salas cinematográficas ha sumado 120 nuevos cines y diez ciudades consiguieron abrir su primera sala. Es por esto que celebramos, porque cada ciudad que gana un cine es un motivo de alegría para nosotros y porque refuerza el camino que estamos recorriendo, que es el de expandir el parque exhibidor. Brasil tiene hoy 3.100 cines.

También fue un año de recuperación en el mercado de TV por suscripción, con una fuerte presencia de la producción brasileña independiente en los más de 100 canales de televisión de pago.

Creemos que esta curva de crecimiento seguirá en 2017. La política pública se ha mantenido durante todo el año de 2016. Desde mayo, se está ejecutando por tercer año el programa “Brasil de Todas as Telas”, con fuertes inversiones. Además, pusimos en marcha nuevas iniciativas, como una convocatoria de *video-games*.

Por último, en 2017, Ancine promoverá un amplio debate sobre los derechos de obras audiovisuales y la construcción de un marco regulatorio para el servicio de video bajo demanda.

Este año hubo un hito que pasará a nuestra historia: el cortometraje de animación “Historia de un oso” ganó el primer Oscar en la historia de nuestro cine, rompiendo el mito de que el cine chileno no estaba en condiciones de pelear por los más grandes premios del cine mundial.

A nivel nacional una vez más una comedia superó la barrera del millón de espectadores: “Sin filtro” de Nicolás López. Con cifras de taquilla menores pero nada despreciables, en segundo lugar se ubicó otra comedia, “Argentino QL” (271 mil espectadores). Pareciera, a primera vista, que la comedia sería el género del cine chileno que atrae más público pero aparece en tercer lugar “Neruda”, de Pablo Larraín, que logró poco menos de 100 mil espectadores. Y luego de estas tres películas pasamos bruscamente a un grupo de películas que lograron alrededor de 10 mil espectadores: “Aquí no ha pasado nada”, de Alejandro Fernández, “Rara”, de Pepa San Martín y “Como bombo en fiesta”, de Roberto Díaz.

Otra gran hito ha sido el lanzamiento en diciembre de la primera Política Nacional para el Campo Audiovisual. Esta nueva carta de navegación nos permitirá coordinar a todas las instituciones estatales y privadas, así como a todos los agentes del campo audiovisual, en torno a grandes objetivos que debe lograr nuestro audiovisual para tener un desarrollo equitativo y sostenible.

Uno de los principales desafíos que enfrenta nuestro audiovisual es lograr un desarrollo más equitativo de esta proto-industria a lo largo de todo el país, porque la gran parte de todo el audiovisual nacional se desarrolla principalmente en la zona central del país.

También tenemos que seguir descubriendo cómo contribuir con nuestros apoyos a contrarrestar las muchas veces precarias condiciones de difusión con las que las películas nacionales llegan a las salas para sus estrenos. 🌟

ADELFA MARTÍNEZ BONILLA

Directora de la Dirección de Cinematografía
del Ministerio de Cultura

El año deja excelentes resultados para la industria cinematográfica nacional con cifras récord en número de espectadores y de recaudación de taquilla, con un incremento del 4% en espectadores y del 8% en la taquilla en comparación con el 2015.

Este año también ha sido significativo para el cine colombiano: las películas nacionales registrarán a diciembre más de 4,3 millones de espectadores, presentando un incremento del 26% frente a la asistencia de cine nacional en 2015, marcando la cifra más alta en la historia del cine colombiano. Un total de 36 películas nacionales se estrenarán a diciembre, la mayor cantidad de obras estrenadas por año, mientras que el promedio de espectadores por estreno colombiano asciende a 120.238 espectadores, 25.018 más que en 2015. El *share* del cine nacional es del 7%, porcentaje superior al de los cinco años anteriores.

Como respuesta a los retos de cautivar nuevas audiencias, fortalecer la circulación de la cinematografía latinoamericana, y aprovechando las nuevas prácticas de consumo digital de los espectadores, este año se creó el portal de video bajo demanda Retina Latina, desarrollado por los institutos de cine de seis países con la coordinación general de Colombia. En nueve meses de trabajo, la plataforma sumó 23.500 usuarios registrados y cuenta ya con un centenar de películas de cine latinoamericano.

Nuestro objetivo es consolidar una industria de manera sostenible e integrada, que cada vez sea más visible su contribución al desarrollo del país no sólo a través de su contribución económica, sino participando en la consolidación de los capitales sociales, culturales y creativos, toda vez que en este proceso de construcción de paz para nuestro país, el cine se convierte en un excelente escenario de diálogo y de desarrollo cultural y social.

FERNANDO RODRÍGUEZ ARAYA

Director General Centro Costarricense de Producción
Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud.

Nuestro Fondo de Producción Audiovisual El Fauno otorgó el equivalente a un millón de Colones para la producción de seis series de televisión y 11 largometrajes de ficción y documental. Más de 15.000 personas disfrutaron de más de 70 producciones de cine alternativo en nuestro Costa Rica Festival Internacional de Cine en su edición de diciembre de 2015. Para la edición de este año se ha trabajado para superar ese número de asistencia a las más de 120 funciones de 72 trabajos de largometraje nacional, centroamericano e internacional. Gozamos de una sección de industria con 15 proyectos que verán la luz entre el año 2017 y 2018 y una sección de formación que fortalece nuestra industria.

Además hemos proyectado en nuestra pequeña sala de cine más de 120 películas nacionales e internacionales dentro de nuestra política de formación de públicos.

El principal desafío que tenemos por delante es seguir produciendo. Producir en nuestro pequeño país siempre es un reto por su poca población y por el alto número de pantallas ocupadas por producciones *hollywodenses* (95%). Por lo tanto uno de nuestros principales retos es consolidar el monto actual de fondos concursables para la producción (aproximadamente medio millón de Colones) y generar alianzas público-privadas para aumentarlo.

En forma paralela seguimos trabajando para la apertura en el 2018 de la nueva Cinemateca Nacional que permitirá mayores ventanas de exhibición y propiciará espacios de formación para el sector y sus públicos. Finalmente seguiremos impulsando la promulgación de una Ley de cine que aumente el porcentaje de cuota de pantalla y fortalezca estímulos para la inversión de producciones foráneas.

ISABEL MENA
Directora ejecutiva del
Consejo Nacional de
Cinematografía del Ecuador

JORGE SÁNCHEZ,
Director del Instituto
Mexicano de Cinematografía
(IMCINE)

Ecuador cierra el año con diez largometrajes estrenados en salas comerciales durante 2016 así como con una proyección internacional importante, con títulos como “Alba” de Ana Cristina Barragán o “Sin muertos no hay Carnaval” de Sebastián Cordero.

A pesar del recorte presupuestario que enfrentamos, se han anunciado los beneficiarios del Fondo de Fomento Cinematográfico, que este año inyectará incentivos económicos por un monto de 485 mil dólares destinados a 20 proyectos en siete categorías.

En 2016 se ha aprobado, además, la Ley Orgánica de Cultura que dispone que el CNCine pase por una transición para transformarse en un Instituto de Cine y Creación Audiovisual, articulado al Sistema Nacional de Cultura. El nuevo instituto ampliará el campo de acción del CNCine a través de la gestión y el fomento a la producción de contenidos, tanto cinematográficos como audiovisuales.

Durante los últimos diez años las medidas a favor de aquellos grupos o colectivos que históricamente no han ejercido sus derechos culturales han sido el eje de nuestra gestión. Ecuador es un país diverso desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista étnico ya que existen 14 nacionalidades y 20 pueblos. De cara a 2017, nuestro reto sigue siendo apoyar esos diferentes tipos de producción que para acceder a recursos económicos del Estado para su realización deben cumplir con ciertos requisitos que son, ante todo, técnicos.

También tenemos como reto seguir apoyado el cine nacional a través de mecanismos de financiamiento a la producción y, al mismo tiempo, cumplir con una tarea pendiente: apoyar de forma efectiva la exhibición y distribución.

Este año lo estaremos cerrando con una producción de alrededor de 160 películas, con lo que se superará una vez más el récord histórico; hay que recordar que el año pasado se produjeron 140, la cifra más alta desde 1958.

Podemos afirmar que la exhibición de cine nacional en salas del país va muy bien y proyectamos cerrar el año con cerca de 85 películas estrenadas y 29 millones de espectadores para las producciones nacionales. Si bien estos números muestran un panorama alentador, una de nuestras principales actividades institucionales en estos años ha sido generar condiciones favorables para que toda la diversidad del cine mexicano encuentre a su público.

La estrategia digital del IMCINE a través del uso de las plataformas digitales presenta avances importantes. En 2016, Pantalla Digital Cinema México ha operado con 300 puntos de recepción. Al tercer trimestre de 2016, la plataforma Filminlatino lleva registradas 167.000 visionados y cuenta con cerca de 40.000 usuarios. En 2016, Pantalla CACI continúa ofreciendo sus servicios de proyecciones programadas y realizadas por Cinema México. La alianza que tenemos también con Retina Latina permite tener más posibilidades de acceso del cine mexicano en la región.

Otro aspecto a resaltar es que las realizaciones mexicanas han tenido una participación constante y destacada en los principales festivales de cine durante el año, con más de 310 participaciones en festivales, muestras y mercados en 71 países.

Nos interesa especialmente generar alianzas con países de la región, por eso llevaremos a cabo el Estímulo Gabriel García Márquez para la creación cinematográfica en México y Centroamérica apoyando la producción de 24 documentales.

Esperamos un año complicado en materia económica por los escenarios nacionales e internacionales que atravesamos pero estamos seguros que podremos alcanzar los resultados esperados para desarrollar nuestro cine, que es una de las expresiones artísticas y culturales de mayor tradición y arraigo en nuestro país.

STEPHAN PROAÑO

Director de la Dirección General de Cine de Panamá (DICINE)

Este año ha sido muy productivo y la nueva Ley de Cine ya está dando sus frutos y generando mucha actividad a nivel local. Como un caso inédito, tres películas panameñas estuvieron al mismo tiempo en cartelera, manteniéndose en los primeros lugares de asistencia. Al finalizar el 2016 se habrán producido y estrenado 7 nuevos largometrajes y aproximadamente dos docenas de cortometrajes, una cifra excelente si la comparamos con la exigua producción anual de uno o dos títulos antes del 2013. Un factor vital para este crecimiento es la Ley de Cinematografía que incorpora importantes apoyos económicos en el Concurso Anual FONDOCINE.

A mediados de agosto, se estrenó la producción más ambiciosa de la industria panameña: “Hands of Stone”, la vida del legendario boxeador panameño Roberto Durán, con una promoción que jamás ha tenido una película latinoamericana en Estados Unidos.

Respecto a los retos, se hace necesario ejecutar algunos cambios para mantenernos competitivos. Eso incluye, entre otras cosas, adecuar nuestra legislación para ofrecer mejores beneficios a productores internacionales que estén interesados en filmar en Panamá. En los últimos tres años más de 181 producciones internacionales han dejado aproximadamente 42 millones de dólares a la economía nacional. Una actualización de la Ley mejoraría sustancialmente estas cifras y, además, intensificaría la práctica y, por ende, la calidad de nuestros profesionales.

También contemplamos proponer mayores beneficios para los inversionistas locales, para incentivar el apoyo a las producciones nacionales. Si seguimos a este ritmo, con los ajustes que proponemos, tenemos un futuro muy positivo, con un desarrollo intenso de técnicos y profesionales, la empleomanía multiplicada, un público fanático del cine nacional, un creciente prestigio internacional y, sobre todo, un mayor sentido de la autocrítica que permita a nuestros realizadores producir obras de gran calidad artística.

PERÚ

Ministerio de Cultura

PIERRE EMILE VANDOORNE

Director del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura de Perú

El año 2016 cierra con un total de 23 estrenos peruanos en salas comerciales. A esto hay que sumarle las películas que, incluso con el apoyo del Estado para diversas etapas, no consiguen estrenarse en salas comerciales, por lo cual el número de estrenos mencionado arriba no refleja necesariamente el estado de la producción cinematográfica actual en el país.

El marco normativo cinematográfico en Perú cuenta con escasas medidas de apoyo a la distribución de películas nacionales; sin embargo, el porcentaje de taquilla de las cintas peruanas, que rodea el 10% del total de entradas vendidas, demuestra que algunas películas nacionales de corte comercial han logrado ubicarse en el mercado local. En cuanto al fomento de la actividad cinematográfica desde el Estado, este año se brindaron apoyos a 73 proyectos y obras cinematográficas. También cabe destacar la continuidad de distintos festivales a nivel nacional tales como el Festival de Lima, el de Villa María del Triunfo y Lima Sur, el de Cortometrajes Universitarios en Lambayeque, entre otros. Estos eventos contribuyen, a lo largo del país, con la difusión tanto de la cinematografía nacional como internacional así como a la formación de públicos y del sector cinematográfico.

El principal reto para 2017 es la consolidación de un mercado cinematográfico nacional y la proyección internacional de las películas nacionales. Para ello, se hace necesario actualizar el marco normativo vigente, a través de la aprobación de una nueva Ley de la Cinematografía y el Audiovisual que se está trabajando con los distintos sectores de la actividad cinematográfica en el país.

Asimismo, se buscará impulsar la suscripción de convenios bilaterales de coproducción con países vecinos y fuera de la región, y se dedicará un especial énfasis a la problemática de la distribución y exhibición de películas peruanas, las cuales encuentran grandes dificultades para acceder a las salas comerciales.

El 2016 ha determinado que la gestión institucional redefiniera e identificara cuatro aspectos centrales o focos estratégicos: Los públicos y las audiencias; Sostenibilidad de la actividad audiovisual en su conjunto; Internacionalización e Institucionalización.

Con respecto a los públicos, partimos de ciertas alertas y preocupaciones que obedecen a una multiplicidad de factores, una de las cuales es la evolución decreciente de las cifras de taquilla del cine nacional, proceso que, justo es decirlo, se ha empezado a revertir favorablemente sobre el segundo semestre del año.

Paralelamente hemos avanzado y a punto de culminar el año en un acuerdo con distribuidores y exhibidores sobre un Protocolo en el tratamiento de las películas nacionales en el circuito comercial, elemento que, inclusive antes de su firma, ya ha consolidado aquellas mejores prácticas por encima de ciertas deficiencias constatadas.

El eje de Sostenibilidad tiene varias dimensiones que van desde las estructurales a las operativas. Hubo un incremento del presupuesto del Fondo de Fomento, se comenzaron a ajustar los mecanismos de incentivo fiscal para promover la participación de capitales privados, y se inició el análisis de nuevos instrumentos de estímulo.

En paralelo, se articularon las líneas de apoyo no concursable, que atendieron proyectos de posicionamiento internacional, presencia en mercados y festivales internacionales, como asimismo la línea que apoya la promoción del cine nacional para el lanzamiento y estreno de películas.

De igual manera, este despliegue se articula con el cuarto eje, en el sentido de garantizar una “malla” interinstitucional que aporta nuevos llamados abiertos para producir contenidos.

También se estableció la marca sectorial Uruguay Audiovisual como parte integrante de la marca país, como forma de visualizar un único soporte que pone foco en los valores y virtudes de los diferentes subsectores de la actividad cinematográfica y audiovisual. ★

Desde el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CNAC, consideramos que el 2016 ha sido año victorioso para el cine venezolano, siendo que los proyectos cinematográficos beneficiados fueron realizados, indistintamente de las complejidades en materia económica que afectan al país. El cine venezolano ha sabido superar todas las dificultades.

Este año se rodaron 13 películas y se estrenaron 26 películas venezolanas, de las cuales 20 fueron largometrajes de ficción y 6 documentales. Casi medio millón de espectadores disfrutaron del cine nacional en salas comerciales.

Otro logro del cine venezolano en 2016 ha sido la organización de más de 30 eventos de difusión cinematográfica en todo el territorio nacional con el propósito de garantizar y asegurar el uso y disfrute del cine venezolano y alternativo en salas de cine y en otros espacios no convencionales, atendiendo a 65.000 espectadores.

En 2016, el cine venezolano participó en 205 festivales internacionales, obteniendo 45 premios.

El principal reto para el cine venezolano en 2017 es replantear sus modos de producción cinematográfica para optimizar y racionalizar el manejo de los recursos en la actual coyuntura económica, en consenso con todos los actores de la comunidad cinematográfica venezolana. También, el cine venezolano debe recuperar sus espectadores y continuar su crecimiento, con lo cual se requiere reforzar y propiciar nuevos espacios y ventanas de exhibición cinematográfica.

La actualización tecnológica de su parque industrial es necesaria para mantener los estándares internacionales de producción cinematográfica. De igual forma, se requiere culminar el avanzado proceso de digitalización de las pantallas de cine.

YVETTE MARICHAL

Directora general de la Dirección General de Cine de la República Dominicana

El 2016 ha sido un año de gran crecimiento para la industria de cine dominicano tanto a nivel nacional como del país como destino filmico de proyectos internacionales. Este año hemos confirmado inversiones de películas extranjeras por el orden de los 75 millones de dólares. Parte de esas inversiones corresponden a los filmes “True Memoirs of an International Assassin” de Netflix; y “XxX: The Return of Xander Cage”, de Paramount Pictures.

En cuanto a la cinematografía nacional, en 2016 se produjeron 21 películas, 20 de las cuales han sido estrenadas. A finales de noviembre, momen-

to en el que se realizó este balance, la cuota de pantalla del cine nacional era del 25%.

Aunque vamos creciendo en este sentido, la distribución internacional continúa siendo el gran reto de la cinematografía dominicana. Indudablemente que el desarrollo del cine en nuestro país necesita de la existencia de más acuerdos de coproducción. Esto es clave tanto para poder acceder a una mayor cantidad de ventanas de exhibición así como para incorporar nuevos elementos a nuestras producciones que permitan aumentar la calidad y lograr una internacionalización del cine dominicano.

ULTRACINE

Toda la información de la industria cinematográfica regional en un solo lugar

Estadísticas

Reportes

Notas

Artículos

Entrevistas

Novedades

65 DONOSTIA ZINEMALDIA FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

22/30 Iraila – Septiembre 2017
www.sansebastianfestival.com

THE INDUSTRY CLUB 2017

- VI Foro de Coproducción Europa-América Latina
- Cine en Construcción 32
- Glocal in Progress
- XIII. Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara

THE INDUSTRY CLUB

DONOSTIA ZINEMALDIA
FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Salento Oliniko - Patrocinador Oliniko

Laguntza Oliniko - Colaborador Oliniko

Zuzendaritza Oliniko - Sustatzaile Oliniko

ESTUDIO
DE CASO

BRASIL,

EL RICO MESTIZAJE DE LAS COPRODUCCIONES

En línea con una tendencia imparable y necesaria de internacionalización de la industria cinematográfica, Brasil está ofreciendo en los últimos años visibles muestras de salir fuera de sus fronteras en busca de coproducciones y nuevos mercados a los que llevar su cine y su cultura. Era una deuda pendiente e ineludible para una cinematografía tan rica como la brasileña.

Desde hace ya más de diez años, las autoridades cinematográficas del país fijaron en la Berlinale su desembarco estratégico en el exterior y este 2016 ha sido el año de la puesta de largo, registrando el festival alemán la presencia de 32 compañías brasileñas en el mercado del certamen alemán.

En 2014 se le preguntó al director del festival de Cannes Thierry Fremaux por qué había tan pocos films brasileños compitiendo en Cannes y él contestó que el tiempo de Brasil estaba por llegar. Este año, la coproducción brasileño-francesa "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho compitió por la Palma de Oro. ¿Ha llegado ya el tiempo de Brasil en la arena internacional?

Por Emilio Mayorga

Sin duda, el país con el que Brasil ha cultivado más sus relaciones exteriores ha sido Francia. El espaldarazo fue en 1985 con el acuerdo firmado entre ambos países. Brasil ha pasado de coproducir con los galos 14 películas en 40 años (de 1960 a 1990) a 18 en el periodo comprendido de 2010 a 2016. Pero, ¿qué ocurre con Latinoamérica? ¿Cuál es el estado actual de las relaciones cinematográficas de Brasil con el resto de países de la región?

De los tres frentes donde se juega la expansión internacional de la industria cinematográfica -los festivales, la distribución internacional y las coproducciones- aquí, principalmente, examinaremos las coproducciones.

Un mercado interno poderoso

Como territorio, Brasil se posiciona en el octavo puesto en el ránking mundial por número de tickets vendidos. En 2015 se registraron 174 millones, con un crecimiento del 4,7% en los últimos

cinco años. Y Manoel Rangel, director-presidente de la Agência Nacional do Cinema Brasileiro (ANCINE), en recientes declaraciones a LatAm cinema, ha confirmado que a principios de diciembre ya se habían contabilizado 166 millones de tickets vendidos, una venta superior a la obtenida el año pasado en estas fechas (152 millones). De los países latinoamericanos, sólo México está por delante, en cuarto lugar en 2015, y con 287 millones.

El volumen de la producción cinematográfica brasileña experimentó un aumento en 2015 de un 12,3% situando la producción anual en 129 largometrajes (en 2006 fue de 79). En cuanto al *market share* de las películas brasileñas, este se situó en el 13%.

No hay duda de que el gigante de Sudamérica es un país con mucho que ofrecer y mucho que aprovechar del resto de territorios. Su potencial como aliado en las coproducciones y como mer-

Aquarius

Ausência

Lua em Sagitário

cado para la distribución de películas latinoamericanas es más que apetitoso.

Es moneda común pensar que el hecho distintivo del idioma es un freno para esta expansión en doble sentido. André Sturm, director del programa Cinema do Brasil dice al respecto: “Creo que las películas brasileñas encuentran las mismas dificultades con un país iberoamericano que con otro en cuanto a la coproducción y distribución, incluso aunque la mayoría de los países latinoamericanos sean de habla española y el mercado para películas en lengua española parezca ser mayor. Se dice que una película argentina debe ser subtitulada en español para ser completamente entendida, sin embargo cuenta con sus compradores y público que ya están acostumbrados a este tipo de cinematografía”.

La fuerza de la coproducción

Además de los acuerdos multilaterales, Brasil posee acuerdos bilaterales con Argentina, Chile, Venezuela, Portugal y España. Asimismo existen protocolos de cooperación establecidos con Uruguay y México. Este último se aprobó el año pasado, pero la convocatoria aún no está activa.

¿Por qué hacer coproducciones? El cineasta chileno Andrés Wood (“Violeta se fue a los cielos”, “Machuca”) que coprodujo “Ausência”, de Chico Teixeira, junto a la brasileña Bossa Nova Filmes lo tiene claro: “Para hacer más visible la obra. Al haber elementos artísticos y financieros de distintos países la película tendrá un atractivo más amplio. Además es mucho más factible la distribución en los países coproductores. También para lograr realizar un proyecto más importante en términos de producción. Es casi la única manera para las películas de este lado del mundo de

aumentar los presupuestos”.

Por parte de Bossa Nova, que ya había coproducido con Chile “Violeta”, Paula Cosenza dice: “la experiencia fue la mejor de las posibles. Coproducir como parte minoritaria es una vía estupenda de aproximar talentos y eso fue, sencillamente, lo que ocurrió”. Piensa Cosenza que las coproducciones brasileñas con Latinoamérica han podido florecer en muy amplia medida gracias a una política audiovisual concreta, la que ha promovido ANCINE. En Brasil existen convocatorias específicas en función de los acuerdos bilaterales y protocolos de cooperación mencionados, pero además existe una línea especial del Fundo Setorial do Audiovisual para aquellas producciones con Latinoamérica donde Brasil es socio minoritario.

“Creo que existen numerosas convergencias culturales y que podemos asimilar recíprocamente nuestras historias. El mayor hándicap es la lengua ya que somos el único país de la región que habla portugués, y los plazos de entrega de los fondos, pues los fondos minoritarios sólo se otorgan a la finalización del rodaje. Y el proceso sólo se pone en marcha en el propio inicio del rodaje,” explica Cosenza.

Y una vez la relación se ha trabado, no tiene por qué limitarse a un proyecto. “Ahora los equipos de Wood Producciones y Bossa Nova Filmes somos hermanos. De hecho estamos desarrollando un nuevo largometraje y una serie de televisión”, desvela Cosenza, quien en estos momentos se encuentra coproduciendo el film de Diego Lerman (“Una especie de familia”), con la empresa productora del director argentino Campo Cine y, siguiendo el apuntado principio implícito de ida y vuelta de las coproducciones, Campo Cine

será el coproductor minoritario de “Caso Morel”, de la brasileña Suzana Amaral. Bossa Nova está desarrollando también una coproducción con Uruguay y Argentina: “Pornostein”, dirigida por Carlos Ameglio con la producción de Salado.

¿Qué tipo de películas son las más “aptas” para coproducir, las que mejor preparadas están para traspasar fronteras? El brasileño Sandro Fiorin, director de FiGa Films, empresa de ventas internacionales con sede en Los Ángeles y especializado en distribuir en todo el mundo el cine hecho por el talento joven latinoamericano dice: “Me inclino a pensar que los dramas personales, que son los que nos vinculan a todos nosotros. Las comedias son demasiado específicas, el humor no es tan fácil de trasladar de un país a otro”.

Argentina y Uruguay, la punta de lanza

Con Chile, Brasil coprodujo dos películas (“Ausência” y “Romance Policial”, de Jorge Durán) en 2015. Desde el 2006 hasta el 2015 Brasil ha coproducido cuatro películas con México. Con Colombia dos en los últimos dos años. Pero centremos la atención en Argentina y Uruguay. Según datos facilitados por Cinema do Brasil, durante el 2016 se produjeron o entraron en producción cuatro coproducciones con Argentina: el documental “El auge del humano”, de Eduardo Williams, una historia romántica y de aventuras, “Lua em Sagitário”, de Marcia Paraiso, “Invisible”, de Eduardo Giorgelli y “Pela Janela”, de Caroline Leone. Por su parte, Uruguay coprodujo con Brasil nueve películas desde 2008 hasta 2016. Lo más relevante: tres de ellas este mismo 2016 (“Mulher do Pai”, de Cristiane Oliveira, “Invisible” y “Era el cielo”, de Marco Dutra).

Con estas cifras, parece evidente que Argentina y

Uruguay están liderando esta expansión brasileña hacia el resto del continente. Es posible que el proceso sea lento, pero la estrategia de internacionalización parece firme e incluso existen otros signos de “conciencia continental”.

Como apunta Vania Catani de Bananeira Filmes, merece también la pena mencionar las dos recientes iniciativas (los premios Platino y los Fénix) como un empeño de crear un *star system* continental que favorezca el reconocimiento interterritorial de los actores y de esta manera, también las coproducciones. “El talento brasileño aún no es conocido suficientemente en otros países de América Latina, cosa que también ocurre a la inversa. Aún tenemos que reconocernos más como un continente. En los mercados es posible comprobar que aún no tenemos mucho contacto entre nosotros”, comenta.

“El auge del humano” es un documental de Eduardo Williams que triunfó en Locarno, llevándose el Leopardo de Oro en Cineastas del Presente y una mención especial a la mejor ópera prima. Es una coproducción a tres bandas entre Argentina (Ruda Cine, Un Puma), Brasil (RT Features) y Portugal (Bando à Parte). Subrayando la importancia, en la gestación de alianzas, de un evento como el Foro de Coproducción de San Sebastián, Rosa Martínez de Ruda relata: “Conocimos a miembros de RT Features en el Foro de San Sebastián en 2015. En ese momento habíamos filmado más de la mitad de la película y luego de un proceso de charlas, en las que tuvimos coincidencias estéticas y de producción sobre el proyecto, RT se sumó como parte coproductora. A través de esta participación logramos completar la financiación de la película en los tiempos previstos por nosotras. A la película también se

El auge del humano

Era el cielo

Mulher do Pai

Boi Neon

Romance Policial

asoció Estudio Gíz, una joven empresa productora brasileña con base en Río de Janeiro, quienes terminaron de cerrar la participación brasileña”.

Ahora Ruda desarrolla otro proyecto con RT Features, esta vez desde el estadio de desarrollo.

El productor uruguayo Sandino Saravia (Malbicho Cine) coprodujo “Boi Neon”, de Gabriel Mascaro en 2015 con Desvia Produções y Canal Brasil, con la que cosechó multitud de reconocimientos, incluyendo el Premio especial del Jurado en la Sección Horizontes en Venecia el pasado año. Saravia (“Un monstruo de mil cabezas”, “La demora”, ambas de Rodrigo Plá) piensa que coproducir con Brasil no es muy diferente a coproducir con cualquier otro país de Latinoamérica, en especial con otros países que estén a un parecido nivel industrial como Argentina o México.

“Yo creo que en Brasil ha ocurrido un cambio importante. Hasta hace poco, los brasileños también miraban más a su mercado interno, pero recientemente han empezado a ver que internacionalizando la coproducción pueden alcanzar mayores audiencias. Como sabemos, Brasil es un país enorme con una diversidad de locaciones inmensa y muy rico culturalmente; tiene grandes profesionales y mucho que ofrecer. Quizá para el resto de países latinoamericanos el principal problema sean los precios medios de los equipos técnicos. Pero en definitiva, son dificultades precisamente por su nivel industrial”, explica Saravia, quien además de estar desarrollando la próxima película de su socio Plá (“El otro Tom”) está trabajando en el próximo proyecto del brasileño Mascaro, aún sin título.

“Creo que ANCINE ha tenido una política muy proactiva en los últimos cinco años. Aunque lleva tiempo que se empiecen a ver sus frutos. La gran oportunidad para coproducir con Brasil viene fundamentalmente por la políticas audiovisuales implementadas por esta institución”, explica.

Desde 2005 a 2015 Brasil participó en un total de 103 coproducciones internacionales, lo que significa una media de poco más de 9 coproducciones anuales y si bien observamos que este número no ha aumentado en los últimos años, sí se aprecia un cambio. En 2015 todas las coproducciones (8) fueron hechas con países iberoamericanos y en 2016, de las nueve coproducciones, cuatro fueron con Argentina, tres con Uruguay, una implicó a Portugal y otros países y la que queda fue con países no iberoamericanos.

Todo indica a que los frutos de la política de ANCINE y de la plataforma de promoción Cinema do Brasil han empezado a aparecer en Latinoamérica. Brasil está mirando más allá de sus inmensas fronteras hacia el continente y lo ha empezado haciendo con mayor decisión por sus vecinos Argentina y Uruguay. Es una sensación que comparten todos los productores consultados quienes constatan la eficacia de las estrategias aplicadas por el gobierno brasileño. Algunos tampoco esconden alguna incertidumbre por el devenir de tales estrategias cuando cambie la presidencia de ANCINE. Pero puede que sea una aventura sin retroceso posible pues -con cambios o sin ellos en las líneas establecidas- son muchos ya los que exploran las posibilidades culturales e industriales de ese rico mestizaje que son las coproducciones.

EL CINE

LATINOAMERICANO

VIVE EN

LatAm
cinema★com

INFORMACIÓN QUE CREA INDUSTRIA

SUSCRÍBITE A NUESTRO NEWSLETTER SEMANAL Y SIGUENOS EN FB Y TW

LatAm
cinema★com